

Universidad Del Salvador

Facultad de Psicología y Psicopedagogía

Tesis de Doctorado en Psicología

Estudio sobre el arte aplicado al ámbito psicoterapéutico:
la subjetividad a través de las imágenes.

Doctoranda: Lic. Eveline Pereira Carrano de Faria,
Lic. en Psicología Y Arteterapeuta.

Directoras: Dra. Mariana Attwell Gonzalez,
Dra. en Psicología y Lic. en Psicología, y
Dra. Mariana Sá Alcantara Gomes, Dra. en Psicosociología de la
Comunidades y Ecología Social, Ms. en Tecnología Educativa en
las Ciencias de la Salud y Lic. en Comunicación Social.

Buenos Aires –Marzo, 2019

RESUMEN

Faria, Eveline Pereira Carrano de (2019). Estudio sobre el arte aplicado al ámbito psicoterapéutico: la subjetividad a través de las imágenes. Tesis de doctorado, programa de postgrado en psicología social. USAL - Universidad Del Salvador, Buenos Aires, Argentina.

La presente tesis expone un estudio sobre el arte como abordaje terapéutico, se parte de la premisa de que, por medio de la expresión artística se revelan aspectos subjetivos de la personalidad del individuo, con los que se hace posible traducir no sólo elementos relacionados al contexto histórico y cultural de su producción y las experiencias individuales de sus propios creadores. También a las imágenes que son comunes a la colectividad humana, o, según la denominación Junguiana al "inconsciente colectivo", observadas en los registros iconográficos a lo largo de la historia de la humanidad, ganan expresión y valor terapéutico. Aún dentro de esa perspectiva, esta tesis también va a relatar los caminos creativos recorridos por la Arteterapia, desde su origen en Europa y Estados Unidos de América, hasta los días actuales. Así, en algunos países, ella ya viene constituyéndose como una nueva profesión. El arte ha demostrado ser una descripción visual de la historia del hombre y, a través de ella, el artista, en su tiempo y espacio, elabora una comunicación visual de la subjetividad humana. Las imágenes son como traductores del contenido afectivo y emocional a lo largo de toda la historia de la humanidad. En esta tesis, cuando se habla de arte, es fundamental aclarar bajo qué perspectiva está siendo ratificada. No sólo en relación al arte como obra de arte, sino también al arte como una construcción, llena de expresividad y de contenidos subjetivos del sujeto, que se elabora dentro del proceso terapéutico. El arte también está caracterizado por una construcción afectiva que manifiesta la manera por la cual el medio social abarca y modela el ser en el que se encuentra enraizado. Para ello, la investigación se detuvo en el análisis de las imágenes de dos obras, producidas en períodos distintos de la Historia del Arte: el Renacimiento y el Arte Moderno, a fin de identificar en sus diversos elementos, indicios de la subjetividad presente en las obras seleccionadas. De esta forma, se recurrió a un análisis semiótico, a un análisis de la teoría referente al lenguaje y expresión visual del arte y de las imágenes impresas en las dos obras. A partir de estos análisis, se realizó un estudio teórico sobre la subjetividad, con el objetivo de articular las ideas principales de estos dos estudios sobre las imágenes para basar teóricamente el Arteterapia, como una

modalidad terapéutica que integra los diferentes saberes de la psicología con los del arte. Permitiendo así vincular, a través del análisis de la imagen, una mayor comprensión de la subjetividad humana. Como conclusión se afirma que el arte es una poderosa herramienta terapéutica que, al aliarse a un método terapéutico específico, proporciona un encuentro del paciente con su subjetividad, que es la propuesta del Arte como terapia: Arteterapia. Y, por consiguiente, pensar en arte es acercarse a una construcción estética más amplia que trasciende lo personal para alcanzar el imaginario social que ocurre también en paralelo a lo universal. Puesto que la palabra arte tiene una definición muy amplia, puede estar relacionada a una serie de propuestas y actividades variadas, que se diferencian a lo largo de los tiempos. Por lo tanto, cualquiera que sea el canal, a través del cual la imagen surge, de una manera u otra, va a expresar algo a través del cual el hombre se construye y se coloca en el mundo a través de sus ideas, de sus ideales y su manera de percibir y, crear su propia realidad de las cosas. Por medio del arte, y teniendo la imagen expresiva como vehículo de comunicación de su vida interior, y, por lo tanto, de su subjetividad, el hombre está en pleno uso de su potencial creador al realizar tales construcciones.

Palabras Claves: Subjetividad, Arte, Imagen, Arteterapia y Elemento Visual.

ABSTRACT

Faria, Eveline Pereira Carrano de (2019). Study about art applied to the psychotherapeutic field: subjectivity through images. PhD thesis, postgraduate program in social psychology. USAL - University Del Salvador, Buenos Aires, Argentina.

The present doctoral thesis is a study of the use of art as a therapeutic approach based on the premise that artistic expression reveals subjective aspects of one's personality, translating not only elements related to the historical and cultural context of artistic endeavour and the unique experiences of its creators, but also images common to the human collective, or the Jungian concept of the "collective unconscious", observed in iconographic registers throughout human history, they gain expression and therapeutic value. Even within that perspective, this thesis is also going to relate the creative paths covered by Art Therapy, from its origin in Europe and the United States of America, to the present day. Thus, in some countries, it has already been constituted as a new profession. Art has proved to be a visual description of the history of man and, through it, the artist, in his time and space, elaborates a visual communication of human subjectivity. The images are like translators of affective and emotional content throughout the history of humanity. In this thesis, when talking about art, it is essential to clarify under what perspective it is being ratified. Not only in relation to art as a work of art, but also to art as a construction, full of expressiveness and subjective content of the subject, which is elaborated within the therapeutic process. Art is also characterized by an affective construction that manifests the way in which the social environment embraces and models the being in which it is rooted. In order to do so, the present research focused on the analysis of two works of art created in distinct periods of art history: the renaissance and the modern period, with the aim of identifying evidence of subjectivity present in such works. A semiotic analysis and an analysis of the theory related to the language and visual expression of the art of the images portrayed in the two works were used in this research. A theoretical study on subjectivity was made based on these analyses in order to link the main ideas of the two studies of the works of art to provide a theoretical foundation for art therapy as a therapeutic modality that integrates the different tenets of psychology and art, thereby allowing us to articulate, through image analysis, a greater understanding of human subjectivity. In conclusion, art is a powerful therapeutic tool which, in conjunction with a specific therapeutic method,

provides a meeting of the patient with his subjectivity, which is the proposal of Art as therapy: Art therapy. And, therefore, to think about art is to approach a wider aesthetic construction that transcends the personal to reach the social imaginary that also occurs in parallel to the universal. Since the word art has a very broad definition, it can be related to a series of proposals and varied activities, which are differentiated over time. Therefore, whatever the channel, through which the image arises, in one way or another, will express something through which man is built and placed in the world through his ideas, his ideals and their way of perceiving and creating their own reality of things. Through art, and having the expressive image as a vehicle of communication of his inner life, and, therefore, of his subjectivity, man is in full use of his creative potential when making such constructions.

Keywords: Subjectivity, Art, Image, Art Therapy and Visual Element.

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

A la Universidad Del Salvador, por la oportunidad que me ha brindado de poder realizar y concluir los estudios del Curso de Doctorado en Psicología Social y, haber, tenido la oportunidad de participar en clases de excelencia, que han enriquecido mi trayectoria como Psicóloga, como Arteterapeuta, culminando con la elaboración de esta Tesis.

A la profesora Doctora Mariana Raquel Attwell González, mi Directora de Tesis, por la orientación, apoyo y confianza, que me ayudaron sobremanera a superar las dificultades encontradas en esta jornada. Y que, con su mirada afectuosa y acogedora fue un verdadero apoyo para desvendar este mundo tan complejo que es la elaboración de una Tesis de Doctorado, teniendo como un gran diferencial el hecho de que también ella es Arteterapeuta, y, por lo tanto, “hablábamos el mismo lenguaje”, y en todo momento creyó en mi potencial pues no le era desconocido. Gratitud.

La profesora Doctora Mariana Sá Alcântara Gomes, mi Directora de Tesis, brasileña, no sólo por la lectura atenta y cuidadosa de los manuscritos elaborados por mí, sino también por la orientación, recomendación de textos y sugerencias recibidas, siempre acompañadas de fuerte incentivo: "Vamos, tu Tesis ya está lista ", cuando, desde mi punto de vista, todavía estaba en medio camino. Gratitud.

A Mariana Rosalia Barroso Debarba, mi joven y sabia alumna de Arteterapia, un agradecimiento especial, pues ella, con su brillante conocimiento en Artes, me ayudó a recorrer por estos coloridos caminos, a través de su enfática lectura de textos sobre las artes visuales. Principalmente, en los momentos en que mi mente necesitaba relajarse y ser nutrida con nuevos saberes sobre arte y subjetividad. Gratitud. A Nelly Patricia María Valdiviezo, ex-alumna y ahora compañera y profesional de Arteterpia, por su excelente traducción y por su búsqueda constante del perfeccionamiento de mis textos. Gratitud.

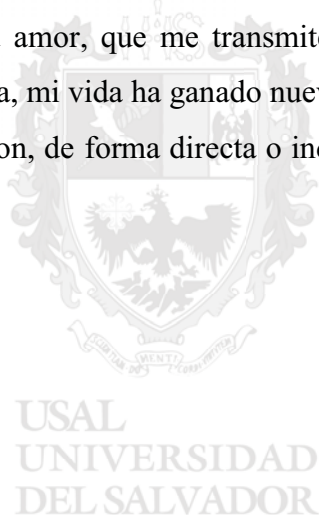
A Cassia Maria Marcolino, mi secretaria y amiga de todas las horas, siempre presente a mi lado y ayudando en el formato de esta Tesis. Siempre dedicada, trató de entender y aplicar las diferencias entre las normas de formato de Brasil y Argentina. Y, con su trabajo de calidad, dio un nuevo aspecto a mis escritos. Gratitud

A mis queridas hijas Ariana Carrano y Anna Carolinna Carrano, mi ahijada Amanda Carrano y mi hijastra Liliana Faria, por el constante incentivo, apoyo y cariño durante todos estos años de estudio de doctorado. Gratitud.

Un singular agradecimiento a mi querida madre Nelma Pereira Carrano, por su presencia silenciosa, atenta y cariñosa, que, con su mirada de ternura, fue fuente de estímulo permanente.

Un agradecimiento especial a mi esposo y compañero de todas las horas, Walter Gonçalves de Faria, por su apoyo, paciencia y cariño, sobre todo durante los últimos meses de estudios intensivos, cuando, como guía mental, me ha ayudado a organizar los pensamientos con su revisión meticulosa de todo el texto, embelleciendo mi tesis con sugerencias ortográficas, incluso sin tener la menor idea de los contenidos teóricos de cada capítulo. Sólo me queda agradecerle por la comprensión que tuvo a cada instante, respetando mis largas ausencias y permaneciendo sin mi presencia física a su lado, lo que tanto aprecia, así como por su amor, que me transmite confianza y cariño. Él me hace sentir que, después de su llegada, mi vida ha ganado nuevos colores.

A todos los que me acompañaron, de forma directa o indirecta, durante la creación de esta tesis, mi gratitud.

DEDICACIÓN

Dedico esta tesis a las personas que han estado a mi lado y me han ayudado a recorrer los coloridos caminos de construcción y posterior elaboración de conceptos, donde el arte es visto no sólo como un quehacer creativo, sino, también, terapéutico. Como pequeños ángeles de la guarda, me ayudaron durante toda este caminar, principalmente en los momentos finales de elaboración de la Tesis, por ser éstos los más difíciles y que requirieron mayor dedicación y concentración de esfuerzos, de mi parte y de quien me acompañaba, apoyándome, dando soporte y transmitiéndome la certeza de que todo es posible, tan necesario en los momentos en que las ganas de renunciar son casi tan grandes como las de continuar.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

ÍNDICE

1.	Introducción.....	5
1.1 -	Origen y tema de la investigación.....	5
1.2 -	Relevancia del trabajo.....	5
1.3 -	El problema de la investigación y su contexto.....	7
1.4 -	Objetivos: general y específicos del estudio.....	10
1.5 -	Justificación de la investigación.....	11
1.6 -	Hipótesis.....	12
1.7 -	Población y muestra.....	13
1.8 -	Antecedentes: Estado del Arte.....	14
1.9 -	Estructura de la Tesis.....	25
2.	Metodología.....	29
2.1 -	Análisis de las imágenes.....	30
2.2 -	Marco metodológico.....	34
2.3 -	Enfoque metodológico.....	35
2.4 -	Diseño de investigación no experimental.....	36
2.5 -	Fundamentación teórica.....	37
3.	Arte y la Imagen.....	40
3.1 -	La expresión visual del hombre – orígenes.....	44
3.2 -	El lenguaje Visual en el Arte.....	48
3.3 -	Elementos de la imagen visual.....	50
4.	La Subjetividad como Expresión del Hombre en el Arte.....	64
4.1 -	La subjetividad humana en Jung.....	64
4.1.1 -	La práctica analítica y el Arte.....	65
4.1.2 -	La función trascendente y la relación de los contenidos inconscientes con los conscientes.....	66
4.1.3 -	Arquetipos y la vida creativa subjetiva y colectiva.....	68
4.1.4 -	Los símbolos y la fuente de la creatividad.....	70
4.1.5 -	El sí-mismo y la individuación por la búsqueda de la totalidad psíquica.....	79

4.1.6 - La libido y la creatividad.....	83
4.1.7 - Los Tipos Psicológicos y las funciones de la consciencia.....	85
4.1.7.1 - <i>El pensamiento</i>	90
4.1.7.2 - <i>El sentimiento</i>	90
4.1.7.3 - <i>La sensación</i>	91
4.1.7.4 - <i>La intuición</i>	91
4.2 - Definiendo la subjetividad en el Arte.....	92
4.2.1 - Proceso de creación: la metamorfosis expresiva en el Arte.....	95
4.2.2 - El Arte como mediación entre mundos.....	99
4.2.3 - Nutrir estéticamente la mirada: renovando lenguajes visuales.....	102
4.2.4 - Arte: simbolizando el sentir.....	104
4.3 - Arteterapia y subjetividad en la imagen.....	106
5. Contextualización del Arteterapia.....	110
5.1 - Breve historia de la Arteterapia.....	110
5.2 - De vuelta en el tiempo – los orígenes desde el ámbito psiquiátrico del Arteterapia.....	113
5.3 - El desarrollo del Arteterapia: sus inicios.....	125
5.4 - Los caminos creativos que el Arteterapia recorrió en Brasil y en el mundo.....	129
5.5 - Conceptualización en Arteterapia.....	133
5.5.1 - Las imágenes en Arteterapia.....	138
5.5.2 - El proceso de investigación en arteterapia.....	141
6. Análisis Semiótica de las Imágenes en las Obras Seleccionadas.....	146
6.1 - Estudios semióticos.....	146
6.2 - Contextualizando históricamente las obras seleccionadas.....	151
6.2.1 - Contexto histórico y social de la Obra “Creación del Sol y de la Luna”, de Miguel Ángel Buonarroti.....	151
6.2.2 - Contexto histórico y social de la Obra “Ritmo (Torso)”, de Anita Malfatti.....	155
6.3 - Perfiles de los artistas.....	159
6.3.1 - Miguel Ángel Buonarroti (1475 – 1564).....	160
6.3.2 - Anita Katerina Malfatti (1889-1964).....	167

6.4 - Los artistas y sus obras.....	173
6.4.1 - La pintura de Miguel Ángel Buonarroti: “La creación del Sol y de la Luna”.....	174
6.4.2 - La pintura de Anita Malfatti.....	176
7. Análisis de los Procesos de Signo de las Obras de Miguel Ángel Buonarroti, Anita Malfatti y la Experiencia Fenomenológica.....	180
7.1 - Miguel Ángel: una semiótica de la belleza y el vigor.....	181
7.1.1 - Sinsigno – y Dios continúa a crear el mundo: “La creación del Sol y la Luna”.....	188
7.1.2 - El símbolo – legisigno – su poder de representación de los signos.....	193
7.1.3 - Los efectos interpretativos de la obra “La creación del Sol y de la Luna”.....	194
7.2 - Anita Malfatti: una semiótica de expresión y vida.....	197
7.2.1 - Sin-Signo – la búsqueda por el significado indicial de la obra.....	204
7.2.2 - El símbolo – legisigno – su poder de representación de los signos.....	206
7.2.3 - Os efectos interpretativos da obra “Ritmo (Torso)”, de Anita Malfatti.....	208
8. Conclusiones.....	211
8.1 - Conclusiones finales.....	213
9. Bibliografía.....	219

CUADROS, GRÁFICOS Y ILUSTRACIONES

Figura 1 - Interacción con la imagen.....	33
Figura 2 - Observación del proceso por el terapeuta.....	33
Figura 3 - Reccorridos de investigación no experimental.....	36
Figura 4 - Cuevo en Lascaux.....	40
Figura 5 - Artes visuales y sus técnicas.....	43
Figura 6 - Elementos visuales del Arte.....	48
Figura 7 - Las funciones psicológicas.....	89
Figura 8 - Europa y EUA.....	113
Figura 9 - Área de actuación del Arteterapia.....	132
Figura 10 - Él triángulo arteterapéutico.....	134
Figura 11 - Él proceso arteterapéutico.....	135
Figura 12 - Él proceso de investigación en Arteterapia.....	142
Figura 13 - Objeto y interpretante.....	150
Figura 14 - Miguel Ángel – visión parcial del techo de la Capilla Sixtina 1508/12...	154
Figura 15 - Capilla Sixtina.....	166
Figura 16 - El Faro - 1915.....	170
Figura 17 - El Hombre Verde 1915/16.....	171
Figura 18 - Miguel Ángel – La Creación del Sol y de la Luna – Capilla Sixtina 1508/12.....	174
Figura 19 - Ritmo (Torso) – 1915/16.....	176
Figura 20 - Miguel Ángel – La Creación del Sol y de la Luna – Capilla Sixtina 1508/12.....	181
Figura 21 - Miguel Ángel – La Creación del Sol y de la Luna – Capilla Sixtina 1508/12.....	185
Figura 22 - Miguel Ángel – La Creación del Sol y de la Luna – Capilla Sixtina 1508/12.....	186
Figura 23 - Miguel Ángel – La Creación del Sol y de la Luna – Capilla Sixtina 1508/12.....	192
Figura 24 - Ritmo (Torso) – 1915/16.....	197
Figura 25 - Ritmo (Torso) – 1915/16.....	201

1 - Introducción

“El arte no representa lo visible, el arte
hace visible” Paul Klee

1.1 - Origen y tema de la investigación

Esta tesis presenta como propuesta una investigación sobre el arte como portador de comunicación de la subjetividad humana y su aplicación en el ámbito psicoterapéutico. Para lo cual se hace necesario observar con detenimiento las imágenes y los contenidos subjetivos en ellas impresos, en diferentes contextos históricos y sociales. A partir de aquí, se realizaron estudios e investigaciones basados en bibliografía y artículos digitales, específicos de Arte y Psicología, considerados relevantes para la concreción de los objetivos propuestos.

En un primer momento, el estudio trató de identificar la subjetividad humana presente en la historia del arte, siendo reflejo y expresión del imaginario social, así como su importancia y función como registro de la historia del hombre y de sus emociones. Posteriormente, con la obra de Miguel Ángel Buonarroti, abarcó los períodos desde el Renacimiento hasta el Arte Moderno, valiéndose de la obra de la artista brasileña que estudió en Europa, Anita Malfatti.

Para este fin, se propuso abordar la subjetividad humana a partir de las obras de esos dos renombrados artistas, él italiano y ella brasileña; él, perteneciente al período Renacentista y ella al Arte Moderno. La búsqueda de la subjetividad, inherente en cada obra seleccionada fue el eje central de la investigación, siendo la manera cómo se presentó, investigada, poniendo mayor énfasis en el análisis semiótico de la imagen, enfocando el análisis y la identificación de emociones expresadas en la imagen, tanto personales, de los propios artistas, como las influenciadas por el ámbito social al que pertenecieron, en sus respectivos períodos históricos.

1.2 - Relevancia del trabajo

Es de suma importancia para esta investigación delinear las relaciones entre el Arte, la Psicología Analítica y el Arteterapia, como espacio de posibilidades para la comunicación de la subjetividad humana a través de la imagen.

Mi motivación para este estudio tiene su origen en los resultados positivos obtenidos en la práctica del arte aplicada en el proceso arteterapéutico, a partir de mi experiencia en la atención a pacientes/creantes¹, tanto en Psicología como en Arteterapia, trabajando como psicóloga hace 38 años y, como arteterapeuta, en los últimos 23 años. En este período, he observado en los trabajos de mis pacientes/creantes, que la utilización del arte como terapia y como expresión artística facilita la comunicación de contenidos emocionales a través de las imágenes producidas en el *setting* terapéutico.

Durante el proceso arteterapéutico, se hace posible que el paciente/creante experimente y exprese sus inquietudes, temores e ideas, construyendo su subjetividad por medio de imágenes, pues cuando se trabaja con temas relacionados al arte, el contenido comprendido en las imágenes tiene conexión directa con el inconsciente del paciente/creante, lo cual permite que ocurra la movilización de sentimientos, emociones y la activación de estratos inconscientes más profundos, que podrían estar vinculadas a lo que C. G. Jung denominó como arquetipos o inconsciente colectivo.

El sujeto plasma en su arte actitudes y hechos que forman parte de su imaginario y de su tiempo, convirtiéndolos en una imagen impregnada de emociones y subjetividad. El hombre, que se constituye como un ser pensante, necesita absorber y desarrollar su potencial creativo y su imaginario, lo cual será posible en la medida en que se relaciona y se percibe en el mundo a través de sus sentidos.

El arte ha demostrado ser una descripción visual de la historia del hombre y, a través de ella, el artista, en su tiempo y espacio, elabora una comunicación visual de la subjetividad humana. Las imágenes son como traductores del contenido afectivo y emocional a lo largo de toda la historia de la humanidad.

En esta tesis, cuando se habla de arte, es fundamental aclarar bajo qué perspectiva está siendo ratificada. No sólo en relación al arte como obra de arte, sino también al arte como una construcción, llena de expresividad y de contenidos subjetivos del sujeto, que se elabora dentro del proceso terapéutico. El arte también está caracterizado por una construcción afectiva que manifiesta la manera por la cual el medio social abarca y modela el ser en el que se encuentra enraizado.

Resultado de esa relación y construcción social, "así se desarrolló el concepto de arte, nombre que se da genéricamente a todo lo que el hombre produce con la intención de despertar admiración y emoción estética a través del uso de recursos formales de los

---

¹ Criante, em referência ao sujeito que cria durante o atendimento em Arteterapia.

diversos lenguajes humanos.” (Costa, 2004: 35). El arte, con ese objetivo, también es una actividad única del ser humano, puesto que los animales producen belleza por otros medios, por los de su simple existencia.

El arte, de manera natural, como creador de conocimiento, información y placer, permite la extensión de una dimensión mágica atemporal, donde todo es posible. Así, se vislumbra una realidad compuesta de sueños y fantasías. Las imágenes permiten la entrada a un universo subjetivo: el inconsciente, donde habitan las emociones humanas. El dibujo, la pintura, la escultura, la música, la danza y otras experiencias artísticas permiten el contacto con lo subjetivo. Debido a que representan una puerta de acceso al mundo interior de las emociones donde no se puede llegar a través de las palabras.

"Por qué los tachados, los mamarrachos, los garabatos y los esgrafiados son de pulsión y de vida? Ese acto informa de lo informe y de las sensaciones y emociones más primigenias. Es la poética del inconsciente haciéndose presente." (Malpartida, 2010: 271).

En el Arteterapia, se utiliza al arte como medio de expresión y de elaboración simbólica a través de las imágenes. El Arteterapia se ha consolidado como una modalidad terapéutica desde hace más de 75 años, internacionalmente, y desde hace cerca de 35 años en Brasil. La demanda por ese tipo de terapia se viene expandiendo cada año, pues el arte forma parte del imaginario colectivo puesto que es un patrimonio social y cultural de la humanidad. Como tal, debe continuar produciéndose y utilizándose en el área de la salud, en la clínica y en la educación. Además, el arte es una expresión del ser humano, a través del cual el hombre puede hacer visible lo que antes se encontraba en el mundo de las ideas.

“La realización de una obra de arte, sea ésta en piedra, madera, color, sonido o palabra, es el final de un camino, es su angostamiento y la expresión visual, la materialización de lo invisible.” (Richter, 2006: 11).

1.3 - El problema de la investigación y su contexto

Muchas preguntas pueden hacerse sobre este tema, pero la cuestión principal, la que aquí se ha desarrollado, fue a partir del vínculo entre la comunicación y la información proporcionada por el arte y la subjetividad humana, que se encuentra contenida en las

imágenes y que se expresa en las obras seleccionadas. Por lo tanto, ¿puede la subjetividad humana, a través de las imágenes, encontrar en el Arteterapia y en la Psicoterapia un medio para que se realice su comunicación?

La relación entre el arte y la salud, en la Psicoterapia y en las terapias expresivas como el Arteterapia, promueven la activación de núcleos sanos de la psiquis y contribuyen a mejorar la calidad de vida de quien se permite pasar por el proceso creativo en este contexto terapéutico. En el arte, todo adquiere significado a través de las múltiples maneras por las cuales se realiza. Lo abarca al sujeto y se hace representar en cada uno, de un modo singular.

El arte accede a diversos elementos de la naturaleza humana, sensibilizando el alma creativa de cada ser de forma diferente y particular, es decir, individualmente, y, por este motivo, es posible afirmar que es subjetiva.

Aunque durante el análisis de las imágenes y de las obras seleccionadas el enfoque se realiza usando el término "obras de arte", como referencia a los dos diferentes períodos de la historia del arte que se eligieron para analizarse, el contexto y el enfoque de esta tesis están orientados a la imagen, como expresión artística que ocurre durante la atención psicoterapéutica, con especial interés en la atención arteterapéutica.

Durante toda su existencia el hombre se ha expresado a través del arte. Esa trayectoria no ha sucedido por casualidad y ha sido de gran valor para la humanidad. Se constata que el arte ha acompañado al hombre tanto en sus momentos difíciles, impregnados de emociones y angustias como en sus momentos de triunfo. Convirtiéndose en un testimonio de la creatividad y emoción humana.

Relacionar el Arte de Miguel Ángel Buonarroti con la creación del mundo y la filosofía, abrió un espacio de diálogo entre el arte y el conocimiento, permitiendo una visualización imaginaria de las enseñanzas bíblicas como recurso de la Iglesia en la Edad Media, “en una época en que la gran mayoría de las personas era analfabeta, la pintura se constituye en el medio didáctico preferido para la instrucción religiosa popular. Aun hasta las más pobres construcciones religiosas tenían las paredes cubiertas por narrativas bíblicas luminosamente coloridas, con frecuencia creando efectos espectaculares.” (Beckett, 2006: 28).

Al valerse de diferentes actividades expresivas de las artes visuales como medios de expresión y con el objetivo de rescatar la salud mental, a través del desarrollo del potencial creativo del sujeto, el Arteterapia intenta rescatar esta forma milenaria de comunicación

visual, aprovechándose, durante el proceso terapéutico, de recursos expresivos de las artes visuales para la materialización de imágenes impregnadas de contenidos, afectivos y subjetivos.

En el espacio arteterapéutico el arte encuentra un canal expresivo seguro, en donde a través de las imágenes y su posterior lectura, la subjetividad, a través de las formas y colores, fluye. Es el lugar donde el hablar y los contenidos psíquicos encuentran una forma de comunicarse por medio de la imagen, revelando contextos afectivos y emotivos olvidados y logrando aliviar miedos y tensiones.

El arte es la memoria viva y materializada de la humanidad. Mucho antes de la escritura formal, el arte era la única forma por la que se transmitía y se preservaban valores y emociones humanas. Por consiguiente, el arte es capaz de poner al observador en contacto con algo que va mucho más allá de la obra. Y, ese contacto activa contenidos afectivos y emocionales muy antiguos, presentes en las imágenes que se encuentran allí representadas.

A lo largo de los siglos el artista siempre ha intentado representar visualmente su evolución creativa, impregnada de contenidos simbólicos y subjetivos, por medio de diferentes expresiones artísticas, como el dibujo, la pintura, la escultura, el modelado, la arquitectura, la literatura, la fotografía, el cine, entre otras formas de representación, se constata de esta manera su valor como canal de comunicación efectivo a través del cual se lleva a cabo la subjetividad.

Cuando se estudia la imagen en la historia del arte, es posible percibir su importancia y su papel como catalizador de la cultura de una sociedad específica, puesto que presenta muchas facetas que actúan por separado o en conjunto con el imaginario del hombre, y lo ayudan a explicar y reflexionar sobre la historia del mundo, cuestionando su realidad.

En el momento en que el artista pinta un cuadro, usando la técnica de la pintura espontánea, o sea sin copia de un modelo previo, va poco a poco ofreciendo los medios o condiciones para acceder a los contenidos internos, tanto emocionales como afectivos. Para ello, también hace uso de su memoria y percepción, con el fin de lograr, así, materializarlas en imágenes en un lienzo. Aunque, durante la pintura no esté pensando en nada específico, las imágenes que se van construyendo tienen alguna conexión con recuerdos y memorias almacenadas, referentes a experiencias anteriores vividas por él en diferentes momentos.

Así, el inconsciente en su relación con el consciente, durante la producción de la imagen, favorecerá para que los contenidos afectivos y emocionales adquieran expresión visual y se materialicen. En este instante, se está estimulando la imaginación constantemente y la expresión plástica del sujeto pasa a ser un medio de comunicación verbal y subjetiva de los afectos. Al pintar y expresarse en arte, el flujo creativo y expresivo va conectándose, poco a poco, con el imaginario personal del artista, que se ha ido construyendo a lo largo de su vida.

El hombre ha demostrado que el arte ha formado parte permanentemente de su evolución. Sea, a veces, al servicio de un objetivo colectivo o como una técnica mixta, e incluso, otras veces, vinculada sencillamente al concepto de belleza y estética, o también como una pura demostración de los actos creativos del nuevo milenio.

Otro punto importante que debe observarse, es que, además de viabilizar la expresión de la subjetividad del artista, el arte también despierta emociones en el espectador. De esta forma, es adecuado sugerir que la obra de arte puede funcionar como un canal que favorece el fluir de emociones, tanto desde el punto de vista de quien la produce como del de quien la contempla.

1.4 - Objetivos: general y específicos del estudio

La aplicación de la propuesta intervencionista de esta Tesis fue la búsqueda de la expresión de la subjetividad, a través de la imagen, en Arteterapia y en Psicoterapia, y se planteó los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Identificar la imagen como medio de comunicación de la subjetividad humana.

Objetivos específicos:

- Reflexionar sobre el papel del arte como expresión de la subjetividad humana y la imaginación histórica y social del hombre;
- Demostrar que la subjetividad humana encuentra en el Arteterapia y en la Psicoterapia analítica de C. G. Jung, un medio para expresarse y comunicarse a través de las imágenes;
- Comprobar que el proceso de análisis semiótico de la imagen permite la comunicación con la subjetividad humana; e

- Identificar, en la bibliografía especializada en historia del arte y en el análisis de imágenes y de sus elementos visuales, la expresión de la subjetividad humana, como base para fundamentar el Arteterapia.

1.5 - Justificación de la investigación

La elaboración del análisis sobre la imagen es de gran relevancia para la práctica de la Psicoterapia y del Arteterapia, así como de otras terapias que utilizan el arte en su *setting* terapéutico. A través de la cual, es posible encontrar la base teórica de su aplicabilidad, lo que respalda su práctica. Durante la atención psicoterapéutica y arteterapéutica, se utilizan varias prácticas artísticas, en la búsqueda de la expresión de la imagen y su contenido simbólico.

Dado que la cuestión es verificar si la subjetividad humana puede encontrar en la Psicoterapia y en el Arteterapia medios para expresarse y comunicarse a través de la imagen, existe la necesidad de investigar los contenidos subjetivos que se encuentran presentes en la misma, que van más allá del referencial teórico previamente estudiado por el terapeuta, pero sin habilitarlo como un único elemento facilitador de acceso del paciente a su imaginario y a contenidos más interiorizados, sino, como una ayuda para comprender los mensajes que la imagen le está comunicando.

Durante la atención, se profundiza el tema abordado en cada sesión, lo que conlleva a la necesidad de que el terapeuta amplíe sus conocimientos sobre los posibles recursos provenientes de la utilización del arte y su expresión simbólica. Por lo que, es fundamental que tanto el psicólogo como el arteterapeuta tengan un dominio y control sobre la variedad de técnicas artísticas. Además, es esencial que se adquieran conocimientos teóricos y prácticos, que les faciliten la comprensión de los contenidos subjetivos que la imagen podría estar comunicando.

El entendimiento de estos contenidos y del lenguaje visual de cada elemento englobado en la imagen va a enriquecer la comprensión del proceso que ocurre con su paciente, y contribuye no sólo a la lectura de la imagen, sino, principalmente, al análisis más profundo de los efectos interpretativos de su obra.

Lo que se constituye en una gran ayuda no sólo para que crezca la relación del paciente con su producción sino también con su terapeuta. A través de la lectura de los contenidos subjetivos de su obra se logrará ampliar su capacidad de percepción, abriendo

su mirada para descubrir lo que antes era invisible o inaccesible a su comprensión, y el mundo en el cual está inmerso.

Como consecuencia, gracias a la apreciación de los procesos de signo de las obras de Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564) y de Anita Malfatti (1889-1964) se hizo posible constatar que el análisis semiótico abre un nuevo campo de posibilidades y senderos creativos que el terapeuta necesita aprender a recorrer, puesto que, al utilizar el arte en sus sesiones terapéuticas, todavía se encuentra muy enfocado en hacerle la invitación al paciente a que mire su producción y hable sobre el proceso de elaboración cuando la ha concluido.

De este modo, se abre un canal de comunicación a través del cual la subjetividad se presenta como un elemento de gran valor para la terapia con la utilización del arte. Pero, los recorridos de los análisis semióticos ahora adoptados van a ensanchar los horizontes de este procedimiento y van a proporcionarle un nuevo paradigma, lo que aumentará su comprensión sobre la imagen y su comunicación simbólica en el arte como terapia.

El análisis semiótico resalta que el símbolo tiene el poder de representación de los signos. C. G. Jung cuando se refiere al símbolo, hace una distinción, explicando que "... es una expresión indeterminada y ambigua, que expresa algo difícilmente definible." (Jung, 1995: 112§180).

A partir de los datos recolectados por el análisis semiótico se hace factible una nueva forma de trabajar la producción del cliente dentro del *setting* terapéutico. Así, ambos podrán reagrupar una trayectoria terapéutica diferenciada y enrumbarla hacia la ampliación de su propia comprensión sobre la imagen, su subjetividad y comunicación simbólica dentro de un proceso expresivo, cuyo objetivo es orientar la mirada del sujeto hacia su interior.

La presente investigación contribuirá a mejorar la comprensión, tanto del terapeuta como del paciente, sobre el análisis de los procesos de signo, otorgándoles mayor confiabilidad y seguridad, en la relación que van a establecer con las producciones, colaborando para mejorar la convivencia social.

1.6 - Hipótesis

Teniendo en consideración que las hipótesis son soluciones posibles para la resolución del problema de investigación, y que orientan el proyecto de los procedimientos metodológicos necesarios para la ejecución de esta investigación, estas pueden ser

confirmadas o refutadas en el desarrollo del presente estudio, por lo que las delinearemos de la siguiente forma:

- **Hipótesis:** La Psicoterapia Analítica de C G. Jung y el Arteterapia encuentran en la imagen un medio por el cual el hombre expresa su subjetividad.
- **Variables de la hipótesis:**
  - **Variable independiente:** El arte, el Arteterapia, la Psicología Analítica, la historia del arte y el análisis semiótico han sido los medios de comunicación de la subjetividad del hombre;
  - **Variable dependiente:** La subjetividad es retratada a través de la imagen.
- **Indicadores de la variable independiente:**
  - A lo largo de la historia, el arte y la imagen han constituido un factor de comunicación de la subjetividad del hombre;
  - Una de las propuestas de la Psicoterapia Analítica y del Arteterapia es lograr que el paciente se encuentre con su subjetividad, por medio de la imagen;
  - La integración de los diferentes saberes de la Psicología Analítica y del arte es esencial para la fundamentación del Arteterapia como modalidad terapéutica;
  - La comprensión de la subjetividad humana puede realizarse a través del análisis semiótico de la imagen y de sus elementos visuales, en Psicoterapia y en Arteterapia;
  - Los procesos de análisis semiótico de la imagen amplían la percepción de factores subjetivos que se encuentran contenidos en ellas.
- **Indicadores de la variable dependiente:**
  - La subjetividad se comunica a través del arte;
  - La comunicación de la subjetividad se realiza por medio de la imagen;
  - La Psicología Analítica ve la subjetividad humana a través de la imagen;
  - La historia del arte es un relato imagético de la subjetividad;
  - El análisis semiótico es un estudio capaz de identificar la subjetividad mediante el análisis de signo.

1.7 - Población y muestra

Como se trata de una investigación cualitativa, su población se restringió a dos muestreos pictóricos, y su estudio se basó en el análisis semiótico aplicado. En cada imagen, previamente seleccionada, se desarrolló todo el proceso de análisis semiótico. Y,

para ratificar tal procedimiento, se realizó una fundamentación teórica que tuvo como base los constructos teóricos de la Psicología Analítica y del Arteterapia.

Los artistas seleccionados pertenecen a dos culturas totalmente distintas, de épocas y lugares diferentes y distantes. Uno, perteneciente a un período cultural de la resplandeciente Europa, en el que la población estaba liberándose de los dominios del clero durante la Edad Media y entrando en una nueva era cultural. El otro, a un segundo marco cultural, donde se da inicio al modernismo, con la llegada de la era industrial y de todo lo que con ella trae de cambios en la vida urbana y cultural, no sólo de Europa sino también de Brasil. La elección del género del artista no fue intencional y tampoco forma parte de la investigación, pero cada artista pertenece a un género distinto.

1.8 – Antecedentes: Estado del Arte

a) Título: Las Imágenes en el Contexto Clínico de Enfoque Junguiano: una Interlocución entre Teoría y Práctica / *As Imagens no Contexto Clínico de Abordagem Junguiana: uma Interlocução entre Teoria e Prática.*

Autor: Sant'Anna, Paulo Afranio (USP)

País: Brasil

Fecha de la defensa: 10-03-2001

Síntesis:

"En la Psicología Analítica el desarrollo de la discusión sobre la naturaleza de la imagen, sus manifestaciones y aplicaciones clínicas se presenta en primer lugar, en la reflexión teórica y, posteriormente, en la identificación de prácticas clínicas que reflejan la operacionalización y la constante actualización de esos postulados. Este estudio trata de identificar, en el ejercicio de la Psicoterapia, de qué modo diferentes profesionales dialogan con los asuntos teóricos y los transforman en prácticas clínicas efectivas, reconociéndolas, operacionalizándolas y enriqueciéndolas. Se investigó la evolución de la cuestión de la imagen en la Psicología Analítica bajo cuatro aspectos: el desarrollo del concepto de imagen en las tres principales vertientes de la Psicología Analítica - clásica, desarrollista y arquetípica -; la operacionalización y la actualización de esa discusión en la práctica clínica de terapeutas junguianos; la formación del psicoterapeuta y la capacitación para el trabajo clínico con imágenes; y la viabilidad de una psicología determinada por imágenes. Mediante la discusión teórica se identificaron temas que, agrupados en seis ejes temáticos, sirvieron como base para la interlocución con psicoterapeutas de orientación junguiana. Se realizaron seis entrevistas que se analizaron cualitativamente. Los resultados

indican que la cuestión de la imagen se ha venido actualizando y ampliando. Se destacaron, entre otros, los aspectos funcionales de la imagen y su potencial clínico, la tendencia del análisis imagético no interpretativo de la imagen, las peculiaridades y dificultades del proceso de formación del psicoterapeuta y la posibilidad de metaforización de la reflexión en Psicología.”

b) Título: Imágenes de la memoria barroca de Oro Negro (Ouro Preto): el espacio barroco como educador del imaginario oronegreense (ouro-pretano)

Autor: Freitas, Alexander de (USP)

País: Brasil

Fecha de la defensa: 25.03.2009

Síntesis:

"Esta investigación se basó teórico-metodológicamente desde una perspectiva de análisis interpretativo y traductor del significado de imágenes y de símbolos verbales y no verbales (hermenéutica semántico-simbólica). Su objetivo principal fue investigar la influencia y la co-implicación de las imágenes iconográficas y arquitectónicas pertenecientes a las iglesias barrocas de la ciudad de Oro Negro en la formación de un imaginario barroco que se prolonga hasta la contemporaneidad. Como fuente de investigación iconográfica se utilizó principalmente imágenes y símbolos presentes en la Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción (Antônio Dias), en la Iglesia de la Orden 3a de San Francisco de Asís, en la Iglesia Matriz de Nuestra Señora del Pilar, en la Iglesia de San Miguel y Almas, Sagrados Corazones y Señor Buen Jesús de Matosinhos de Oro Negro. Como fuentes de investigación del imaginario oro negreense, se destacan: 1) fuentes etnográficas: testimonios de habitantes de Oro Negro; 2) fuentes literarias: textos de Drummond, Pedro Nava, Murilo Mendes, entre otros; 3) fuentes visuales: pinturas de Alberto da Veiga Guignard, pinturas realizadas por José Joaquim de Oliveira y por José Roberto Grão Mogol (Taller de Arteterapia del Centro de Atención Psicosocial de Oro Negro), además de fotografías de Edward Zvingila sobre la ciudad. Aplicándose la hermenéutica semántico-simbólica a la iconografía barroca recogida, se verificó que su mensaje conducía a cuatro Tipos de representaciones sobre los miedos a la muerte: 1) imágenes de la muerte-martirio y de la función redentora de la mortificación corporal; 2) imágenes del miedo al Juicio y a la condenación; 3) imágenes macabras/*vanitas* que exhortan a la angustia ante la transitoriedad de la vida; 4) imágenes de la animalidad devoradora que expresan simbólicamente las caras del diablo, de la angustia de la muerte y del Juicio. Como